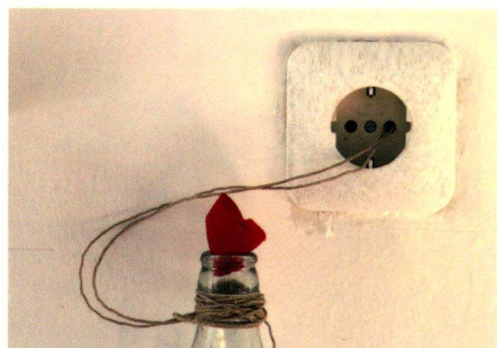

STILLEBEN MEISTERLICH FOTOGRAFIEREN
DINGE SEHEN, KOMPONIEREN, ZUM LEBEN ERWECKEN

静物摄影艺术

[德] Almut Adler 著 胡铮 译

顶级摄影大师
Top Photographers

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

ADDISON-WESLEY

STILLEBEN MEISTERLICH FOTOGRAFIEREN
DINGE SEHEN, KOMPONIEREN, ZUM LEBEN ERWECKEN

静物摄影艺术

[德] Almut Adler 著 胡铮 译

图书在版编目 (C I P) 数据

静物摄影艺术 / (德) 阿德勒 (Adler, A.) 著 ; 胡
铮译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2012. 7
(世界顶级摄影大师)
ISBN 978-7-115-24658-5

I. ①静… II. ①阿… ②胡… III. ①静物摄影—摄
影艺术 IV. ①J412

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第100274号

版权声明

Stilleben meisterlich fotografieren: Dinge sehen, komponieren, zum Leben erwecken (ISBN: 978-3827328335)
Copyright © Addison-Wesley Verlag, an imprint of Pearson Education Deutschland GmbH Authorized translation from the German
language edition published by Pearson by Pearson Education Deutschland GmbH.

All rights reserved.

本书中文简体字版由德国 **Pearson Education** 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式
复制或抄袭。

版权所有, 侵权必究。

静物摄影艺术

-
- ◆ 著 [德] Almut Adler
译 胡 铮
责任编辑 李 际
执行编辑 陈伟斯
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 13
字数: 438 千字 2012 年 7 月第 1 版
印数: 1-3 500 册 2012 年 7 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2010-1721 号

ISBN 978-7-115-24658-5

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 67132786 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

内容提要

无法改变，无法转移，只能保持静止不动，这就是静物。厨房用具、桌椅、乐器、花卉以及蔬菜这些生活中看似平凡的东西，都能成为我们画面的主题。对于摄影师来说，摄影不在于看见，更重在发掘。资深的摄影师认为：将生活中看似平凡的静物用非凡的手法表现出来，才真正考验摄影者的功力与修养。这本书，就是教你如何发掘和拍摄静物的摄影指导书。

本书详尽地介绍了静物的起源、象征意义以及表达方式，并从摄影技术的角度阐述了静物摄影的技巧、用光与实践等基本法则。更重要的是，本书从静物摄影的题材与影像元素入手，引导读者如何去观察、发掘，并用自己的视觉表达出来。通过解读精彩作品，作者与读者分享了众多美学、心理、视觉表现层面的创作心得，适合各类摄影师和摄影爱好者参考阅读。

献给

两个安静生活的人——我亲爱的父母

作者介绍

Almut Adler(阿尔穆特·阿德勒), 1951年出生于德国奥尔登堡, 1971年在不莱梅完成摄影专业学习。

在离开海德堡和埃斯林根后, 阿德勒奔赴慕尼黑学习平面设计。1975年, 乘坐一辆大众巴士, 她游历了伊朗、阿富汗、印度和尼泊尔。在从事图像设计工作的几年时间里, 她完成了修图师的培训, 并学会了喷枪绘画艺术。

1979年, 阿德勒开始了一个人环游世界的旅程。首发站是旧金山。在那里, 她购买了一辆达特桑的皮卡车, 并驱车穿越了中美洲。在巴拿马, 她卖掉皮卡车, 租了一艘摩托艇, 沿着蜿蜒的路来到亚洲。她驾着帆船从巴厘岛前往新加坡, 乘着巴士和火车游览马来西亚和泰国。经过10个月的旅程, 她的足迹几乎遍布全球。

1982年至1985年间, 阿德勒居住在索马里首都摩加迪沙, 为联合国教科文组织服务。2001年以前, 她为经纪商和出版商担任图像设计师。2007年, 她开始了一项真正的挑战——徒步800km, 走遍了卡米诺圣地亚哥——但她没有带上相机。今天, 阿尔穆特·阿德勒以自由摄像师和自由撰稿人的身份居住于慕尼黑, 为当地的妇女开设摄影课程, 并在西班牙成立摄影工作室。

前言

生命呼吸的东西

无法改变，无法转移，只能保持静止不动，这就是静物。在特殊的条件下，厨房用具、桌椅、乐器、花卉、蔬菜以及海鲜这些没有生命的东西，都能成为我们画面的主题。在意大利语中，静物自18世纪起就被称为“*natura morta*”——实际上这种表达并不十分准确，因为这个词翻译过来是“死的（牺牲的）”的意思。

如果一幅摄影作品能够吸引观众的眼球，那它要么拍摄精致、主题突出、引人发笑，要么构思巧妙、色彩夺目。作为摄影师，你必须有能力去把握这一切。你可以根据自己的想法，不断调整构图，赋予静物鲜活的生命。创造力源于热情。静物摄影并不只是拍摄瞬间的结果，一幅高规格的静物摄影作品是长期实践的结晶。

每天的生活都是丰富多彩的

偶然间发现或遇见的物品，可以成为拍摄主体；而精心布置的物品，也可以成为拍摄的主体。从根本上讲，小地方的小商店与大城市的大商场没有区别——它们都是被布置出来的物品。

细心关注

在这本书中，我有一个重要的目的，就是要使你的感觉更敏锐，引导你去关注生活中那些主观上认为无趣的、看起来无聊的事物。拓宽视野，学会观察其他事物，首先要训练观察力，并且要多次认真地对事物进行观察——从不同的角度。你会对自己

突然发现身边的事物而感到惊奇！观察对于摄影来说是不可或缺的，同样，真正的摄影艺术正是来源于细心的关注！只有这样，你才能通过学习和训练掌握不同的摄影技巧。

对于很多摄影师来说，拍摄静物是受人嘲笑或认为是老掉牙的主题。毫无疑问，对于静物的偏见源于每日的生活，过于常见的东西会让人觉得无趣，这样的态度颇有失公正，因为照片中的静物本身绝非无趣，其魅力恰好在于通过创意和发掘使得静止的事物具有了生命力！

此外，本书中所展示的影室作品少之又少。唯一的原因是，由于缺乏经济实力和必要的空间，非专业摄影者很少能有自己的工作室。如果你确实对静物摄影工作室很感兴趣，请翻阅本书第5章光线。

偶然的安排

对我而言，静物拍摄在很多方面都要求极高，因为我可以将我的照片从A到Z分别排列，用不同手段进行修饰，将其艺术性地打光，或者精细地拍摄。而毫无疑问的是，它就在那里安安静静地呆着——既不随时间而流逝，也不随空间而迁移。

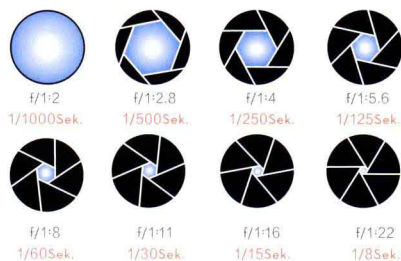
我常常会从不同的角度观察事物，然后陷入安静的沉思，怎样能够最好地表现这个物品，因为对于同一个物品，我总是会尝

试各种不同的摆放方式。这样的做法能使想象力得到最大程度的发挥，使得物品显得鲜活动人。好东西值得付出时间，就像其他类型的摄影一样，你必须花上相应的时间。静物是固定不动的，需要摄影师的仔细观察——不管是偶然发现的物品，还是精心摆设的物品。

灵活自如

在我开始深入介绍静物拍摄之前，我的头脑中经常有一个概念，或者说一个想法。我对摄影的安排通常很具体。在非常接近或已经达到拍摄主题的那一刻，我会突然发现我的想法已经失控，从而再次陷入创意的漩涡中。因此我想说的是，在追求主题的时候，什么都可能发生，甚至当你对物品的安排已经有了确切的想法时，还可能会产生其他想法。追求主题是灵活自如的事情——想法总是会引领着我们的思考，甚至颠覆我们原本的想法，但这种突如其来的创意会让我们的作品更臻完美。

精确的安排是很好的，但你也要能从中抽身出来，否则你的思想就会被束缚住。留心事物，观察事物，将自己置身于周围的一切中，什么都不需要做，只需要把自己慢慢地抽离出去。即使你是独自前往，你也能将自己抽离出来！

目录

第1章 静物 13

让静物发出声音	14
静物的表达形式	16
生存与死亡	18
象征意义	21
抽象静物	23
实验室外的静物	23

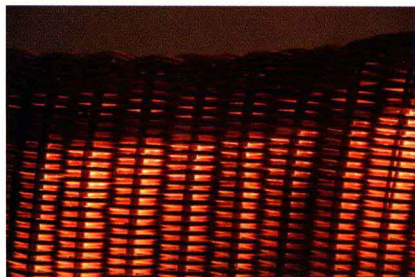
第2章 拍摄技术 27

理论与实践	27
焦距与视角	28
镜头	30
光圈	31
1:1 公式	37
微距拍摄	38

第3章 图像制作 43

从设想到拍摄	43
艺术品, 或静物	44
寻找拍摄主体	47
黑白静物	48
单色图片	52
灰色	56

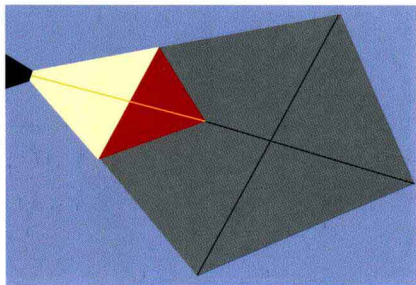
高色调	60
低色调	62
景深	65
图像设计的金科玉律	77
塑性与效果	77
组合	79
对立的作用	80
禅学摄影	83
材料—形状—造型	91
躁动与安宁	92
躁动与混沌	93
少亦为多	96
多不为过	98
构图要素	100
格式	101
弃用模式	103
视角	104

第4章 拍摄主题 109

收集的乐趣	109
拍摄物品：衣架	110
拍摄物品：扫帚	112
拍摄物品：家庭什物	114
拍摄物品：经典的静物	116
拍摄物品：精心布置的静物	122
拍摄物品：偶然遇见的物品	124
拍摄物品：椅子	126
拍摄物品：超现实静物	142
拍摄物品：字母	144
拍摄物品：图形	154
拍摄物品：颜色	156
拍摄物品：材料	158
拍摄物品：历史静物	164

拍摄物品：空间静物 166

拍摄物品：阶梯 168

拍摄物品：活物 174

拍摄物品：动态静物 176

第5章 光线 179

看得见的变化 179

光源 180

剪影 196

影子 198

夜景拍摄 210

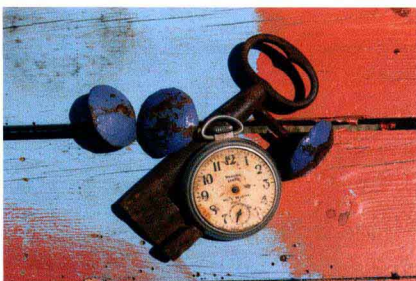
闪光灯 216

闪光技术 216

颜色的温度 218

灰卡 219

白平衡 220

第6章 实战拍摄 225

合作篇 225

临摹 226

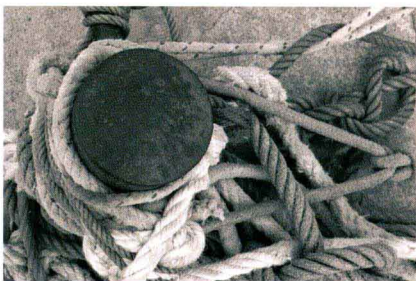
急救箱 236

拍摄之旅的清单 238

拍摄物件 240

装配 244

偏振滤镜 250

附录 253

作品欣赏 254

摄影感言 259

第 1 章

静物

没有模式可以遵循

作为摄影师，你拥有最大程度的创作自由——你能够选择你的主题，决定物品的排列、背景、镜头类型、光线以及视角。这些都为你提供了创作的空间，为你开启一场独特的竞赛，而在这场竞赛中，你的对手只有你自己。在其他领域，你再也找不到静物拍摄这样能给你提供这么多可能性的工作。而且，静物拍摄并没有模式或方向可以遵循，每一件作品都是永恒存在的。

让静物发出声音

设想一下，你准备开始拍摄图片，但是你的创意突然卡住了。这是相当不好的一件事情，因为表面看起来简单的静物拍摄工作，实际上可能需要双倍的创意。错！是必须付出双倍的创意！一方面，你是静物拍摄的构思者；另一方面，你将它放置在特定的环境中并决定了所有拍摄的条件。

如果你已经具备了拍摄的各方面条件，那么就让你的创意和想法一次性发挥出来。打破陈规，挣脱现实的桎梏，释放你的创意。还有其他哪种类型的摄影能像静物摄影这样彻底地不受束缚？可惜的是，很多摄影家并没有意识到这个优点。

把你原先学到的原理扔掉，把本非完美的东西蕴含的魅力激发出来！根据自己的想法把图片模糊化处理，随意移动你的镜头，从不完美中形成自己的风格，并创作出一系列的作品。这违背了你原先的摄影要求？那么请你拍拍那些损坏了的、被摧毁了的甚至霉烂了的物品，拍拍屠肉店或者海鲜市场。这里的東西亵渎了你的美学观念，阻碍了你的思考？那真是遗憾，因为感情上的主观因素使得许多可能成为静物拍摄主题的物品被忽视。物品在图片中表现出来的某一瞬间的姿态正是一种经典的拍摄主题——无论是在绘画作品中还是在摄影作品中。

时装摄影时常强调美学效果，而在静物拍摄时，摄影师却可以逾越这一限制，从而发展出自己的拍摄风格。而我也尝试着向你们展示静物摄影发展的历史轨迹。

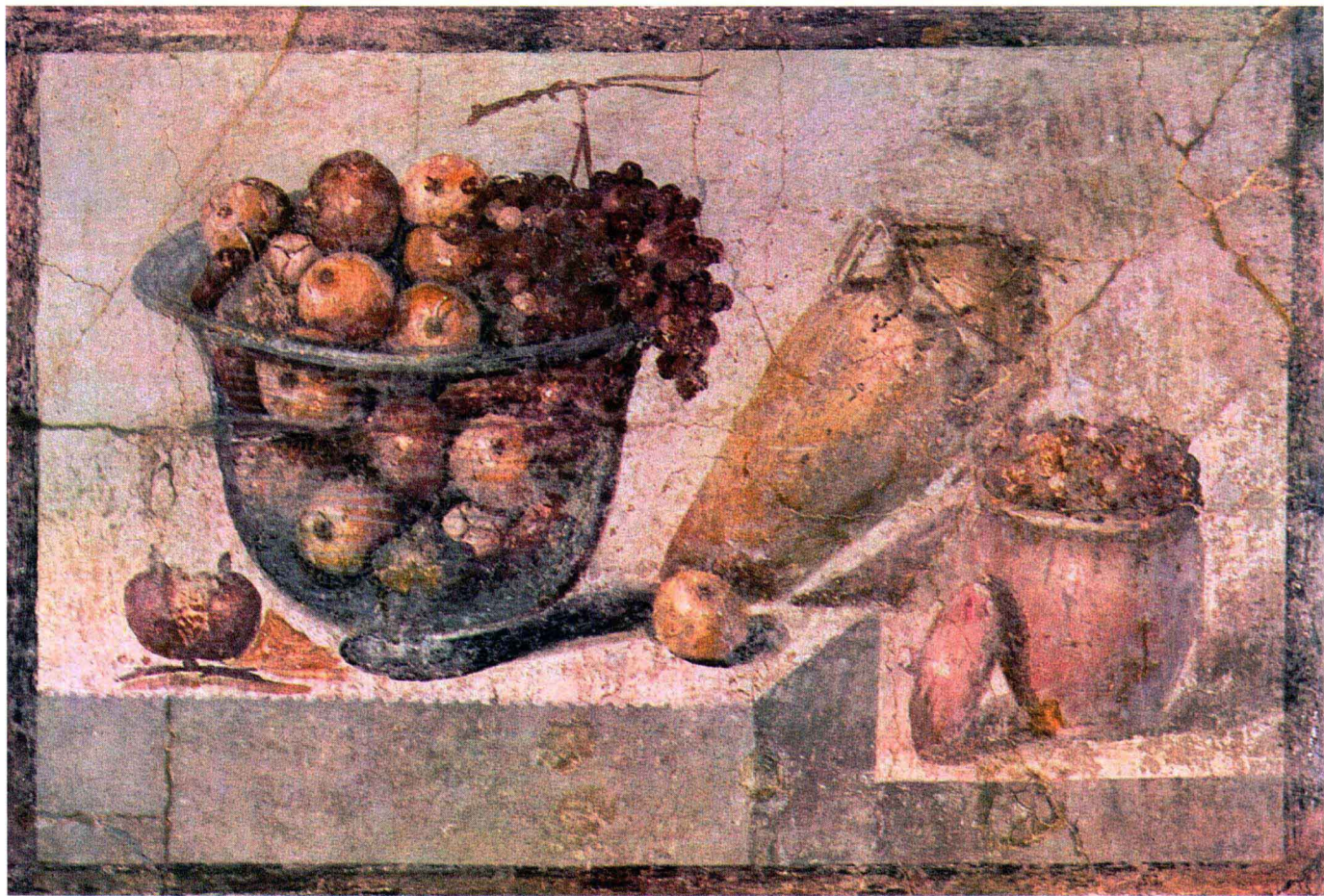

- 恶心还是上相？就连一盘吃过的鱼也可能成为静物拍摄的主题——请从你日常生活中寻找素材，并将其放置到相应的场景中

静物的表达形式

在不同的文化里，都有着对无生命物品的描写。在某些国家，表现人物的作品被当做禁忌，因此出现了许多相当时尚和复杂的装饰。表现静物的作品在绝大多数的时候还是受到认可的。

地中海地区也有着相同的情况，尤其是在马赛克或者浮雕这些装饰品上。举个例子，在庞贝古城的壁画里就有着一批批的食物、船只和其他日用品。

① 约公元 70 年庞贝古城朱丽亚·费利克斯宅邸早期的壁画作品（展于那不勒斯国家考古博物馆；来源：Yorck 项目）